

《曲目》

1. 四合	5:48
2. 旭	3:48
3. 烏德即興—葫蘆絲	3:45
4. 烏德即興—琵琶	4:30
5. 烏德即興—大鍵琴	1:47
6. 烏德即興—巴洛克悲歌	4:51
7. 五旦	4:13
8. 行街	6:25
9. 三六	5:05
10. 茉	3:02
11. 北	2:08
12. 即興貳拾壹	5:03
13. 肆	4:00
14. 拾	7:10

《即興貳拾壹》專輯概念

音樂即興是跨界與多元文化融合交流最直接的方式。即興演奏家同時為作曲者，透過當下的創作感受，音樂得以在現場呈現出演奏者的語藝、時代背景、以及文化經驗。

《即興貳拾壹》專輯中，音樂家們融合了盟富的樂器與音樂風格，包括鼻笛、葫蘆絲、笛、簫、口簧琴、琵琶、二胡、箏、馬頭琴、呼麥、烏德琴、大鍵琴、崑曲。實為全新的音樂體驗。

專輯中邀請了來自不同音樂領域的即興音樂家。國樂音樂家——林小楓，蘇筠涵、王澄絜、王媛平以中華傳統音樂與各地民族音樂中不同風味的旋律、節奏元素，輔以樂器獨有的演奏與加花手法，這些音樂元素與臺灣原住名樂器——鼻笛以及巴洛克的大鍵琴在音色產生了奇妙的共鳴。加上京崑旦角兆欣帶來的崑曲元素、馬頭琴演奏家黃煜程呈現的蒙古音樂特色，以及烏德琴演奏家阿樂蹦 貴妃展現的中東風味，如此多樣元素的音樂融合，豐富了即興藝術品味。

另外，《即興貳拾壹》現場演出時，聽眾專注且興奮的氣氛與音樂家的即興演奏交織產生的火花，由錄音老師陳雨農記錄下來，使得此專輯能匯集 14 首兼具臺灣二十一世紀傳統與當代特色的即興方式和多元的音樂融合風格，為聽覺帶來了豐富的饗宴。此專輯特別感謝這些在國際音樂舞台活躍的台灣音樂家們的參與與投入，以及鄭星慧老師獨具匠心的專輯裝幀和紙雕設計，更使作品呈現藝術的豐富性與多元性。邀請各界藝術喜好者一起欣賞。

關於《即興貳拾壹樂團 Ensemble Cadenza 21'》

笛樂演奏家林小楓與製作人張璿自 2019 年起開始合作，共同探索嘗試鼻笛與大鍵琴之間的共鳴。以兩者樂器間高貴的傳統基礎，與音色、泛音、和低音共同營造的氛圍運

用於音樂即興。鼻笛能運用氣震音與腹震音裝飾交錯的聲音拍頻，使音色在泛音方面發揮最大的表現力；然而，大鍵琴卻無法產生顫音或展現滑動泛音，也無法運用泛音列的複調旋律。儘管兩種樂器的特性不同；但兩人發現可以通過聆聽拍頻波來切斷或延續鼻笛的聲音波型，使鼻笛的溫醇與大鍵琴的清亮音色充分發揮，在音樂語言與音色上相互彰顯特色。這種大鍵琴與臺灣多元的民族樂器—包括與鼻笛的合作相關議題已在 2019 年國家圖書館漢學研究中心講座得到探討，並將於 2023 年《臺灣音樂研究》期刊第 32 期中做進一步討論。

國樂演奏家王媛平和張璿，在作曲家陸樛老師的安排下，於 2019 年時與臺南藝術大學國樂音樂家們進行即興音樂討論。並錄製了即興專輯《Project Cadenzas》於 2020 年美國各大音樂平台發布。此專輯於 2021 年獲得美國 The Puffin Foundation 的贊助，並於美國印第安納大學全球音樂學會議中獲得熱烈迴響。於此同時，琵琶演奏家蘇筠涵老師所研究的傳統加花與即興手法，與張璿專研的「歷史時代風格演奏」(Historically Informed Performance)，在相互討論下發現許多相同、相似、與交錯溝通的相異點。

自 2020 年起，《即興貳拾壹》主要成員在各種音樂場合與講座中不斷地切磋，並邀請在國際音樂即興舞台上享負盛名的二胡演奏家王滢潔、導演與京崑旦角兆欣、馬頭琴與呼麥演奏家黃煜程、以及在臺灣深耕的法國烏德琴演奏家阿樂蹦·貴妃，一同共襄盛舉，紀錄臺灣當代多元的即興音樂，以及在音樂即興時與聽眾現場反應所交互產生的火花。值得一提的是，民族樂器與傳統樂器的特性，在於音色和聽覺美感。如何在不被空間環境的噪音干擾下，找到現場最佳的聲音位置，以聲音記錄下樂器融合的音色與現場聽眾的氛圍，著實是不容易的挑戰。《即興貳拾壹》持續與錄音老師陳雨農研究嘗試即興現場錄音，並堅持於後製時保留樂器傳統的音色美感。陳雨農老師是即興樂團音樂創作中不可或缺的重要成員。

《即興貳拾壹》音樂即興風格

音樂即興是生活，反應著人類的歷史活動、教育走向與文化發展。《即興貳拾壹》的音樂總監與製作人——張璿，其即興理論以巴洛克時期數字低音(**figured bass practice**)與十八世紀古典時期曲式中的華彩奏(**cadenza**)為理論基礎，融合演奏風格、即興、作曲，以藝術性為核心，以展演實踐並發展音樂融合的研究議題。此張專輯融合臺灣的音樂文化和音樂傳統，以尊重樂器傳統的態度，透過各具特色的樂器音色、音樂修辭、和當代音樂家技法，經由音樂家們相互溝通、交流、理解而呈現。並由「國樂、民族音樂、與巴洛克音樂」的融合，破解音樂即興奧秘。專輯收錄張璿在即興音樂的研究中，十種可能單獨出現，或者以交錯的方式重組相融出現的即興方式，包括「裝飾即興」、「變奏即興」、「改編即興」、「風格即興」、「動機即興」、「敘事即興」、「編排即興」、「意境式即興」、「自由即興」、以及「當代即興」。

《歌曲簡介》

(1) 四合 Quadenza

黃金矩形的幾何概念，在視覺與心理上產生令人愉悅舒服的平衡。而理想的音樂即興也正是如此，由演奏者、樂器、場地、聽眾這四種因素交互而成。《四合》代表音樂家們間的相互信任，與四種樂器——鼻笛、琵琶、大鍵琴、馬頭琴所產生之奇妙而舒適的音色。而1930年間曾為圖書館的古蹟台大校史館的平穩與寧靜；加上兆欣所帶來的崑曲元素注入現場的專注與滿足氣氛—四種因素完美交織成《四合》，象徵如意的音樂即興合作。

兆欣 | 崑曲 林小楓 | 鼻笛 蘇筠涵 | 琵琶 王媛平 | 馬頭琴
張璿 | 大鍵琴

(2) 旭 Cadenza Fusion for Jew's Harp and Khoomei

《旭》為口簧琴與蒙古呼麥即興。展現即興音樂家們融合生活與音樂的歷練與故事，以及彼此間在音樂領域的不顧一切的專注探索與惺惺相惜。並呈現出臺灣的即興音樂孕育多元文化經驗以及傳統與當代間相互交融的藝術品味。

黃煜程 | 呼麥 林小楓 | 口簧琴

- (3) 烏德即興—葫蘆絲 Oud Odyssey I. Hulusi
- (4) 烏德即興—琵琶 Oud Odyssey II. Pipa
- (5) 烏德即興—大鍵琴 Oud Odyssey III. Harpsichord
- (6) 烏德即興—巴洛克悲歌 Oud Odyssey IV. Baroque Lament Bass

旅居與深耕臺灣多年的法國烏德琴演奏家，阿樂蹦·貴妃在臺灣多所大學與各地開設大師班教授阿拉伯即興音樂。樂器在遇到烏德琴與阿拉伯音樂元素後，像是加了一種穩定劑。葫蘆絲和烏德琴的渾圓音色剛好帶出與兩位演奏者謙蓄的音樂特性；烏德琴做為琵琶樂器上的遠祖，兩者在二十一世紀的當代在技法與音色渾然相融；而同為撥弦樂器，大鍵琴的清亮與烏德的醇厚在融合後也產生了互補的作用。此四首組曲最後以巴洛克的頑固低音中的悲歌音型，展現此即興組合的浪漫邂逅。

阿樂蹦·貴妃 | 烏德琴
王滢潔 | 二胡 林小楓 | 笛、簫 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(7) 五旦 Cadenza Quintet

當葫蘆絲遇到崑曲元素後，不自覺的開展出一段星羅棋布的趣味。《五旦》中的音樂非樂音：大鍵琴使用當代撥弦方式與魯特琴音色，以五拍子帶出滑稽與不平衡的音效；而琵琶、二胡續以樂器音色，各自表達講述著彼此的滑稽趣味。

兆欣 | 崑曲

林小楓 | 葫蘆絲 蘇筠涵 | 琵琶 王媛平 | 二胡 張璿 | 大鍵琴

(8) 行街 Jiangnan Silk and Bamboo Strolling on the Street Rearrangement

江南絲竹八大曲之一的《行街》，也稱為《行街四合》。此曲的改編，代表著此專輯的即興音樂家們在音樂即興的路程中，以一期一會的心境，與來自不同國家與不同背景的樂手相遇。《行街》的開始為隨性的慢板，由笛、琵琶、二胡展現國樂的輕盈與優美。在大鍵琴加入快版後，絲竹的音色與大鍵琴清脆的撥弦聲相互融合，將歡愉的速度層層堆疊，以喜慶結束。

王滢絜 | 二胡 林小楓 | 簫 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(9) 三六 III & VI Adaptation for Pipa and Harpsichord

兩位音樂家發現，琵琶與大鍵琴在十八世紀之前的文獻中，在裝飾與加花手法上，不可思議的展現相似的韻味。《三六》改編為琵琶版的江南絲竹八大曲之一，以古典音樂輪旋曲式 (rondo)，依音樂的力度、調性、與氣氛的對比，以五種段落呈現不同的加花與裝飾即興手法。兩種分別來自東西方的撥弦樂器，帶來如白居易詩中描繪般：「大絃嘈嘈如急雨，小絃切切如私語。嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。」之聲音饗宴。

蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(10) 茉 The Eingang of Jasmine

即興的現場應觀眾要求進入了五聲音階，於是音樂家們以《茉莉花》一曲為靈感，在琵琶的加花裝飾與大鍵琴的低音韻律下，簫與二胡後續進入與聽眾互動的即興世界。

王滢絜 | 二胡 林小楓 | 簫 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(11) 北 Northern Snowfall Variation

音樂家們因為現場的專注與寧靜情緒而決定轉換調性，《北》由小調五聲音階與日本演歌《北國的春》，發起淒冷的鄉愁。

王滢絜 | 二胡 林小楓 | 簫 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(12) 即興貳拾壹 Cadenza 21'

《即興貳拾壹》與專輯同名。此曲屬於「自由即興」，由完全未事先計畫、無法預期、從無到有的即興。音樂無預期的展現出完整的故事敘事，猶如台灣的即興音樂家們在傳統與

當代中不斷尋找平衡與自我的定位。在大鍵琴以五聲音階呼應前曲《北》的氛圍後，笛樂延續淒冷而陌生旅程的惆悵感，緩緩地帶入冒險與挑戰。全曲在琵琶與箏以樂器技法展現自我掙扎與對話後，以淡淡的莞爾心境中結束。

王滢絜 | 二胡 林小楓 | 簫 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(13) 肆 Free Improvisation

呼應葫蘆絲開啟的滑稽感，二胡的加入多了些肆意。音樂家們以現場所感受的文化品味，享受的把玩著音樂語言以及樂器特性的維度。

王滢絜 | 二胡 林小楓 | 簫 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

(14) 拾 Cadenza X

X 除了是羅馬數字的十，也是未知數的代表。即興，便是未知數。巴洛克音樂演奏的最高的藝術呈現便是即興。所謂炫技，炫的便是建立在精湛的演奏技巧上的「即興能力」。炫的是演奏者在當下將五感打開至最大值，運用當下所有的刺激與感受，即刻作曲、即刻呈現。《拾》以鼻笛開啟，呼應《即興貳拾壹》樂團由鼻笛與大鍵琴在兩個音色相遇最初的感動，在黃煜程一邊呼麥一邊從聽眾席走上舞台後，以馬頭琴展開一段奔跑似的節奏，與新疆民歌《送我一支玫瑰花》為靈感，為此次的即興邂逅邁入歡快的慶典。

黃煜程 | 呼麥、馬頭琴
林小楓 | 鼻笛 蘇筠涵 | 琵琶 張璿 | 大鍵琴

《Discovering the Artistic Process of Cadenza 21'》

Hsuan Chang Kitano is a producer, harpsichordist, fortepianist, and pianist working on Project Cadenzas since 2018. This project explores identity, expression, and creativity through musical performance in multicultural contexts. Kitano's unique artistic voice is evident in the contemporary performances that integrate diverse cultural perspectives and highlight improvisational practices from 17th-19th century Europe and Asia, with a particular emphasis on Taiwan. Kitano's interdisciplinary approach is a significant aspect of her work. She collaborates with various art forms, including contemporary dance, pop rap, and visual art, to create captivating experiences. Moreover, she has conducted several research-based lecture recitals, exploring intriguing connections between music and other disciplines such as mathematics, literature, and dance.

“CADENZA 21'” features one of Kitano's recent projects in Taiwan. It features a unique tone color that blends the harpsichord with instruments from diverse cultures, such as Chinese historical instruments, a traditional Middle Eastern instrument, Mongolian musical practices, and a Taiwanese aboriginal instrument, the nose flute. These performances showcase artistic expression and promote communication, exchange, and understanding across traditional and

diverse music vocabularies. They also highlight improvisational practices from Kitano's research on 17th-19th century Europe and Asia, emphasizing intercultural collaboration in early music. In this album, Kitano explores ten music improvisation styles based on her research, including "bass improvisation," "decorative improvisation," "phrase improvisation," "variational improvisation," "narrative improvisation," "adaptation improvisation," "motivic improvisation," "modern improvisation," and "free improvisation." Each improvisation style can stand alone or interweave and blend with others. Kitano's work is a testament to the power of collaboration and cultural exchange in creating innovative and expressive music.

《TRACK》

1. Quadenza 5:48
2. Cadenza Fusion for Jew's Harp and Hoomeii 3:48
3. Oud Odyssey I. Hulusi 3:45
4. Oud Odyssey II. Pipa 4:30
5. Oud Odyssey III. Harpsichord 1:47
6. Oud Odyssey IV. Baroque Lament Bass 4:51
7. Cadenza Quintet 4:13
8. Jiangnan Silk and Bamboo Strolling on the Street Rearrangement 6:25
9. III & VI Adaptation for Pipa and Harpsichord 5:05
10. The *Eingang* of Jasmine 3:02
11. Northern Snowfall Variations 2:08
12. Cadenza 21' 5:03
13. Free Improvisation 4:00
14. Cadenza X 7:10

製作人：張璿

Producer: Hsuan Chang Kitano

錄音、混音、後製：陳雨農

Recording, Mixing, and Mastering Engineer: Yu-nong Chen

專輯裝幀與紙雕設計：鄭星慧

Album Package and Paper Art Design: Star Cheng

出版：古典即興音樂藝術工作室

Publisher: Cadenza Music Studio

發行：風潮音樂

Released by: Wind Music International Corporation

錄音時間與地點：2021 年春，國立臺灣大學校史館與國立臺灣大學藝文中心
Live Recording: Gallery of NTU History and NTU Center for the Arts, 2021

大鍵琴贊助：祖克曼大鍵琴公司，弗蘭德式雙鍵盤大鍵琴
Sponsor of the Flemish Double Manual Harpsichord:
Zuckerman Harpsichord International

贊助單位：國藝會
Sponsor: National Culture and Arts Foundation

《Ensemble Cadenza 21'》：

Hsian-Feng Lin
Nose Flute、*Hulusi*、*Dizi*、*Xiao*、*Jew's Harp*

Yun-Han Su
Pipa

Hsuan Chang Kitano
Harpsichord

Ying-Chieh Wang
Erhu

Yuan-Ping Wang
Erhu、*Zheng*、*Morin khuur*

Alban Couëffé
Oud

Yu-Cheng Huang
Khoomii、*Morin khuur*

Chao-Hsin
Kuanqu Opera

《Program Note》

(1) Quadenza

“Quadenza” is a demonstration of the seamless interplay between four crucial elements of music improvisation: performers, instruments, venue, and audience. The four musicians' trust and the incredible tones produced by the nose flute, pipa, harpsichord, and morin khuur blend harmoniously, resulting in a captivating and immersive listening experience. With the addition of Kunqu Opera elements, the performance becomes even more enchanting.

(2) Cadenza Fusion for Jew's Harp and Khoomei

“Cadenza Fusion for Jew's Harp and Khoomei” is a fusion of multicultural experiences with traditional and contemporary elements. The Jew's harp and Mongolian throat singing come together unexpectedly, creating a unique and beautiful listening experience.

3. Oud Odyssey I. Hulusi

4. Oud Odyssey II. Pipa

5. Oud Odyssey III. Harpsichord

6. Oud Odyssey IV. Baroque Lament Bass

Four pieces of the “Oud Odyssey” suite feature the oud, a traditional Middle Eastern instrument, alongside the erhu, nose flute, pipa, and harpsichord. Each piece showcases the oud's versatility and expressiveness, blending traditional and contemporary sounds seamlessly. The suite concludes with a baroque lament bass, adding a poignant touch to the overall musical experience.

(7) Cadenzas Quintet

“Cadenzas Quintet” is a playful and exciting listening experience that showcases a unique blend of instruments, including the hulusi, Kunqu Opera elements, hoomei, nose flute, pipa, horsehead fiddle, and harpsichord. Each instrument's distinct sound and style combine seamlessly, creating a captivating performance.

(8) Jiangnan Silk and Bamboo Strolling on the Street Rearrangement

Experience the encounter of improvising performers from different countries and backgrounds with a “one-time meeting” mentality in this rearrangement of “Jiangnan Silk and Bamboo Strolling on the Street.” This piece, one of the eight masterpieces of silk and bamboo music from Jiangnan, showcases the light and graceful charm of traditional Chinese music through flute, pipa, and erhu in a casual slow section before gradually layering up the joyful speed with the addition of the harpsichord's crisp plucking sound, leading to a delightful ending.

(9) III & VI Adaptation for Pipa and Harpsichord

“III & VI Adaptation for Pipa and Harpsichord” fuses Chinese and Baroque styles, highlighting the interplay between the pipa and harpsichord. It's an adaptation of “San Liu,” one of Jiangnan's silk and bamboo music masterpieces. Divided into five sections as a Rondo form, the piece features contrasting music intensity, tonality, and atmosphere, showcasing various decoration and improvisation techniques. Combining plucked instruments from East and West captures the poetic essence of Bai Juyi's poem Tang Dynasty.

(10) The Eingang of Jasmine

In response to audience requests, the live music spontaneously enters the pentatonic scale. Inspired by the traditional song “Jasmine Flower.” “The *Eingang* of Jasmine” is decorated with the pipa's ornamentation and the harpsichord's bass rhythm, accompanied by the flute and erhu entering the improvisational world with the audience.

(11) Northern Snowfall Variation

“Northern Snowfall Variation” takes the listener on an emotional journey as the tonality changes to match the shifting atmosphere. Inspired by the Japanese Enka “Spring in the North Country” and utilizing a minor pentatonic scale, this piece evokes a chilly nostalgia that is sure to leave a lasting impression.

(12) Cadenza 21'

“Cadenza 21' ” is a free improvisation piece that shares its name with the album. It reflects the Taiwanese musicians' quest to balance tradition and modernity, resulting in a challenging and adventurous composition that refuses to compromise. The harpsichord uses a pentatonic scale to create an atmospheric echo of the previous piece. At the same time, the flute carries forward the melancholic vibe of the preceding live performance. The pipa joins in gradually, and the piece concludes with a beautiful harmonious interplay of the three instruments.

(13) Free Improvisation

“Free Improvisation” exhibits the improvisers' mastery of their stylistic language and instrument characteristics as they respond to the cultural nuances felt during the performance. The addition of the hulusi played for its distinctive and playful sound adds an extra layer of liveliness, which the erhu compliments by responding to its humorous style.

(14) Cadenza X

“Cadenza X” is a beautifully improvised composition paying homage to the aboriginal nose flute, khoomei, morin khuur, pipa, and harpsichord. The letter “X” represents the unknown variable. The piece opens with the solemn tones of the aboriginal nose flute and harpsichord, each showcasing their distinct timbres through a playful interplay of harmonies. Yu-Cheng Huang joins with throat singing and introduces a lively galloping rhythm on the horsehead fiddle, inspired by the Xinjiang folk song “A Rose for You,” launching a celebration of improvisation capturing music's essence as pure expression.